

АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА

СИД ФИЛД

КИНОСЦЕНАРИЙ

★ ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ ★

Москва
2020

УДК 791.43(73)

ББК 85.374(3)

Ф56

Филд, Сид.

Ф56 Киносценарий : основы написания / Сид Филд ; [пер. с англ. А. Кононова, Е. Кручиной]. — Москва : Эксмо, 2020. — 384 с. — (Мастер сцены).

ISBN 978-5-699-80929-5

Сид Филд — всемирно известный сценарист, продюсер, педагог, преподаватель и автор нескольких бестселлеров, переведенных на многие языки мира. Его книги используются в качестве учебного материала в более чем 400 колледжах и университетах США. Филд стал первым представителем Ассоциации американских сценаристов, имя которого упоминается в Зале славы сценарного искусства. «Киносценарий» — одна из библий киноиндустрии, это одновременно профессиональный учебник и уникальный вдохновитель и мотиватор для начинающих сценаристов. Это полноценный учебник с пошаговыми инструкциями от первого слабого проблеска идеи до маркетинговых мероприятий для готового киносценария. Автор докажет, что написание киносценария — это творческий процесс, которому можно научиться.

**УДК 791.43(73)
ББК 85.374(3)**

© Кононов А. Г., перевод на русский язык, 2016

© Кручина Е. Н., перевод на русский язык, 2016

ISBN 978-5-699-80929-5 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

О Сиде Филде	6
О книгах Сиды Филды	7
Другие книги, написанные Сидом Филдом	13
Особая благодарность	15
К читателю	16
Введение	17
1. Что такое киносценарий?	33
2. Тема	52
3. Создание персонажа	67
4. Выстраивание персонажа	85
5. Сюжет и персонаж	102
6. Концовка и завязка	120
7. Становление сюжета	140
8. Два события	163
9. Сюжетные повороты	182
10. Сцена	203
11. Последовательность	228
12. Построение сюжетной линии	247
13. Форма киносценария	267
14. Написание киносценария	294
15. Адаптация	317
16. О сотрудничестве	339
17. После того, как все написано	257
18. О личном	378

о сиде филде

«[Сид Филд] — это самый востребованный в мире учитель по сценарному мастерству».

Hollywood Reporter

«Сид Филд — превосходный аналитик в области изучения американских киносценариев».

*Джеймс Л. Брукс, обладатель премий «Оскар»
в номинациях «Лучший сценарий»,
«Лучший режиссер», «Лучший продюсер»*

«Я написала сценарий фильма “Как вода для шоколада” благодаря тому, что училась на книгах Сиды. До этого я чувствовала, что становлюсь заложником структуры, однако то, чему я научилась, раскрепостило меня и позволило сфокусироваться на сюжете».

*Лаура Эскивель, писатель, сценарист, автор сценария
фильма «Как вода для шоколада»*

«Если бы я писал киносценарии... я бы брал с собой книгу Сиды Филда, куда бы ни шел».

*Стивен Бочко, писатель/продюсер/режиссер, телесериал
«Полиция Нью-Йорк»*

«Книга[и] Сиды Филда — это Библия и Талмуд для поколения начинающих сценаристов».

Salon.com

О книгах Сиды Филда

«КИНОСЦЕНАРИЙ: Основы написания»

(Screenplay: The Foundations of Screenwriting)

«Киносценарий...» — это одна из библий киноиндустрии. Благодаря ей перед многими перспективными сценаристами Голливуд распахнул свои двери».

Library Journal

«[Сид Филд] — это гуру для будущих сценаристов... «Киносценарий...» — их самая популярная Библия».

Los Angeles Herald Examiner

«Наполненная здравым смыслом, необыкновенная книга».

Esquire

«Это *единственное* руководство, которое начинающие сценаристы должны воспринимать всерьез».

Тони Билл, обладатель премии «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер»

«Книга впечатляет редким сочетанием качеств: это профессиональный учебник... довольно интересный и живо написанный, в то же время, по всей видимости, автор пытается настроить нас на то, чтобы мы поступали правильно и творили добро. Его простые

советы действуют ободряюще, так же как упор на правильное отношение к жизни и мотивацию».

Los Angeles Times Book Review

«Основы ремесла изложены довольно просто, что позволяет каждому новичку превратить идею в готовый сценарий».

American Cinematographer

«Очень нужная книга... конкретная и информативная... точная и понятная, ее помощь новичкам сложно переоценить».

Fade-In

«Полноценный учебник с пошаговыми инструкциями от первого слабого проблеска идеи до маркетинговых мероприятий для готового киносценария».

New West

«Совет эксперта по написанию сценария с прописанными героями и другими действующими лицами, со структурой действия. Принципы, которым легко следовать вкупе со здравым смыслом, — вот отличительные черты этой чрезвычайно полезной книги».

Video

«Замечательная помощь для сценаристов. Я всегда советую молодым сценаристам взять эту книгу и прочитать от корки до корки, после чего либо принять ее полностью, либо взбунтоваться против нее. В любом случае эта книга точно направит мысли в нужное русло».

Дэвид Кепп, обладатель различных кинопремий в номинации «Лучший сценарий», режиссер фильмов «Человек-паук», «Тайное окно», «Война миров»

«Очень нужная книга».

*Фрэнк Пирсон, обладатель премии «Оскар»
в номинации «Лучший сценарий», президент Гильдии
сценаристов Америки, Западное отделение*

**«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ СЦЕНАРИСТА:
Упражнения и пошаговые инструкции
по написанию успешных сценариев»**

*(The Screenwriter's Workbook: Exercises and Step-by-Step
Instruction for Creating a Successful Screenplay)*

«Один из стандартов в этой отрасли».

Amazon.com

**«ПРОДАЖА СЦЕНАРИЯ:
Гид по Голливуду для сценариста»**

(Selling a Screenplay: The Screenwriter's Guide to Hollywood)

«Чудесная книга, которая должна быть на полке
у каждого кинематографиста».

*Ховард Казанян, кинопродюсер фильмов
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»,
«Возвращение Джедая», «Разрушитель»*

«Просвещенный, занимательный взгляд на изнанку
“Фабрики грез”. Это невообразимая помощь для
сценаристов, пытающихся получить представление
об устройстве Голливуда».

*Дэвид Киркпатрик, кинопродюсер,
бывший глава Paramount Pictures*

**«ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ:
Уроки по американским киносценариям»**

(Four Screenplays: Studies in American Screenplay)

«Захватывающий взгляд на самый неясный процесс
в киноиндустрии».

Майкл Бесман, кинопродюсер «О Шмидте»

«Книга, ради которой писатели встанут в очередь, а руководители студий потратятся на ксерокс».

*Джеймс Л. Брукс, обладатель премии «Оскар»
в номинациях «Лучший сценарий»,
«Лучший режиссер», «Лучший продюсер»*

«Чего стоит написание великолепного сценария? Вы найдете ответ здесь... Это шедевр Филда, его книга — необходимая часть всех книжных коллекций по искусству кино».

Library Journal

«Первоклассный анализ того, как создать хороший сценарий: обязательна к прочтению начинающим сценаристам».

*Линда Обст, кинопродюсер, «Как отделаться
от парня за 10 дней», «Неспящие в Сиэтле»*

«Благодаря его [Сиды Филда] практическому подходу теория оживает, что позволяет выделить четыре выдающихся сценария».

*Дебора Джелин Ньюмайер, кинопродюсер,
исполнительный вице-президент Amblin Entertainment*

«“Четыре сценария...” — это не просто самая познавательная книга Сиды Филда... она еще и самая смешная».

Анна Хэмилтон Фелан, сценарист («Прерванная жизнь»)

«Одна из лучших книг о кино и сценарии из тех, которые я читал. Сид пишет страстно и проникательно».

*Ханс Циммер, кинокомпозитор («Гладиатор»,
«Последний самурай», «Тельма и Луиза»)*

**«ПОМОЩНИК В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
КИНОСЦЕНАРИСТА: Как распознать,
определить и обозначить проблемы,
касающиеся написания сценариев»**

(The Screenwriter's Problem Solver: How to Recognize, Identify, and Define Screenwriting Problems)

«С какой бы проблемой вы ни столкнулись, гуру киносценария Сид Филд сможет помочь».

Amazon.com

**«ПОХОД В КИНО:
Персональное путешествие по современным
фильмам длиной в четыре десятилетия»**

(Going to the Movies: A Personal Journey Through Four Decades of Modern Film)

«Опытный учитель в написании сценариев... выступает как настоящий герой Голливуда. Никто не видит фильмы так, как Сид... Самобытное мышление, вызывающее восхищение».

Kirkus Reviews

«Несмотря на кажущуюся сдержанность, его книга поучительна, неизменно занимательна, умна, остроумна и вдохновляет читателя на создание великих фильмов».

Publishers Weekly

«Сид Филд знает о фильмах абсолютно все, а эта книга, в которую он вложил больше, чем в другие свои книги, очаровательна, душевна и очень мудра. Возьмите попкорн, откиньтесь на кресле и разделите магию большого экрана с мастером».

*Тед Тэлли, обладатель премии «Оскар»
в номинации «Лучший сценарий» («Молчание ягнят»)*

«Чем действительно знаменательна эта книга — так это тем, как автор ведет нас в путешествие... [и] его настоящая любовь к кино».

Booklist

«Те, кто задавался вопросом, почему Сид посвятил себя тому, чтобы поднять планку в написании сценариев, теперь понимают причину — это страстная любовь к фильмам и их производству длиною в жизнь».

Марк Норманн, обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучший сценарий» («Влюбленный Шекспир»)

«Занимательное путешествие по миру кино, охватывающее тридцатилетний период, с ответом на вопрос, который интересует нас всех: “В чем причина действенности кино?”»

Фэй Канин, бывший президент Американской академии кинематографических искусств и наук

«Филд прокладывает новые пути к пониманию изменяющихся факторов, влияющих на создание сценариев. Своим прозорливым видением киноремесла Филд влияет на поколения фанатов кинематографа и формирует общественное мнение. Ничего эксклюзивнее просто нет».

Джеймс Рэган, директор программы профессиональной подготовки писателей в Университете Южной Каролины

«Страсть Филда к кино сквозит во всем».

Library Journal

«Сид Филд посвятил свою жизнь поиску ответа на вопрос, что делает фильм великим. Теперь он делится своими замечательными соображениями о кино и легендарных деятелях этого искусства, которые наполнили его жизнь смыслом».

Variety

другие книги, написанные сидом филдом

- «Поход в кино» (*Going to the Movies*)
- «Продажа сценария» (*Selling a Screenplay*)
- «Четыре сценария» (*Four Screenplays*)
- «Учебное пособие сценариста» (*The Screenwriter's Workbook*)
- «Помощник в решении проблем киносценариста» (*The Screenwriter's Problem Solver*)

*Всем тем, кто был раньше,
и всем тем, кто будет после нас...
и великим святым и мастерам сиддхи,
которые зажгли пламя и поддерживают огонь...*

особая благодарность

Невероятно одаренным сценаристам Роберту Тауну, Джеймсу Кэмерону, Дэвиду Кеппу и Стюарту Битти; Марку Хеймсу из *Dream Works*; Стерлингу Лорду и Шеннон Джемиесон Васкес, которые вместе со мной преодолевали все трудности; всем сотрудникам *Landmark Education*, которые дали мне возможность собрать достаточно материала для написания этой книги и поддерживали меня.

И, разумеется, Авиве, идущей вместе со мной по этому пути.

К ЧИТАТЕЛЮ

Моя цель... заставить вас слышать, чувствовать и, самое главное, видеть. Это немного, но в этом — все.

Джозеф Конрад

ВВЕДЕНИЕ

Мы можем забыть о прошлом, но прошлое о нас не забудет.

«Магнолия», Пол Томас Андерсон

В 1979 году, когда я написал первый вариант книги «Киносценарий: основы написания сценариев», в магазинах было совсем немного изданий, посвященных этому ремеслу. Самой популярной из них была книга Лайоша Эгри «Искусство написания драматургических сценариев» (*Lajos N. Egri «The Art of Dramatic Writing»*), которая была впервые опубликована в 40-х годах XX века. Хотя ее нельзя было вполне назвать книгой по данной тематике, так как она, скорее, предназначалась для сценариев спектаклей, принципы, изложенные в ней, были простыми и точными. В то время не существовало значительной разницы между искусством сочинения сценариев для сцены и кино.

Книга «Киносценарий...» изменила ситуацию. Для того чтобы заложить основы этого искусства, в ней излагались принципы драматургической структуры. Кроме того, это была первая книга, в которой разбирались известные и популярные фильмы того времени, чтобы наглядно проиллюстрировать сценарное мастерство для большого экрана. Как известно, написание киносценариев — это такое ремесло, которое порой достигает уровня искусства.

Когда эта книга была опубликована, она сразу же стала бестселлером, «молниеносной сенсацией»,